

坚持“两创” 关注新大众文艺

拥抱计算美学 焕新艺术气韵

锐见

人物不应只是话题的注脚

张硕

当观众被作品中的静谧与故事打动时，技术就圆满了，因为它成功地“消失”了。最好的技术应当是情感表达的基石，能让精神内核直接与观众对话

在数字大潮席卷全球的当下，文艺创作者不仅要探讨技术的更迭，也要探索艺术与科技如何协同进化。

从3A游戏、影视特效到三维动画，这些年我一直致力于技术和艺术的融合探索。

在古希腊语中，Techné一词既代表着艺术，也代表着技艺，这意味着在人类创造力的源头，理性的工具与感性的表达从未分家。纵观西方艺术史，从古希腊的黄金比例到文艺复兴的透视法则，科技都是一把“理性的尺子”，是人们测量世界、重构空间的手段，对客观真实的极限追求，构成了西方艺术的底色。视线转向中国，科技在中华美学中更多是感性的延伸，通过对材质、工具的精准掌控，以格物而致知，达到一种超脱于形体之外的气韵。比如宋画里常见的散点透视，本质上就是一种高级的、非线性的视觉渲染逻辑。

这种差异非常迷人，但本质上东西方都是利用前沿知识去构建人类存在的意义。物理材质、认知理解以及科技工具的不同，决定了审美视角的差异：科技提供秩序，而艺术赋予灵魂。所以，每当东西方艺术相互碰撞、相互借鉴时，艺术呈现就分外灿烂，而每一次的技术迭代又激发出新的艺术思潮。由此可知艺术与科技并非两条平行线，它们更像是双螺旋结构，交织上升。人类文明始终用技术作为骨架，去承载艺

术的精神。随着数字时代的到来，这种交织进入了前所未有的加速期，我们正在经历一场从物理世界向数字世界的范式迁移。演化的第一阶段就是工具的位移，从手部力量延伸至画笔和凿子，再跨越到光学的感知和记录。摄影机的应用，意味着艺术开始捕捉流动的时间，科技帮助我们超越肉眼的局限。接着，我们迎来了真正的质变——像素的诞生。当物质被转化为0和1的逻辑数据，媒介彻底“液化”了，这意味着所有的物理属性，光、影、质感、重力，都可以在数字世界被重新定义。

我们进入了“计算美学”的时代，创作者不再直接描绘一个结果，而是在编写一套产生结果的“生成逻辑”，这种思维的转向，是艺术生产力的巨大跃迁。在从事影视特效的工作时，我经历了这种重构。影视特效的任务是重塑物理的法则，堪称视觉的魔法师。每一个材质的表面散射，都是用最精密的数学去模拟真实的世界，在工业标准达到了极致的基础上，我们优化算法，对这些成果进行进一步实时渲染。创作从“离线等待”变成了“即时反馈”，艺术家与计算机之间不再是指令的下达，而是一场实时的灵魂共振，灵感可以在瞬间可视化。比如一种模拟水中爆炸的特效，在GPU(图形处理器)算力加持下，我们可以看见爆炸的每一个瞬间，乃至每个阶段内不同的物理层次，从内部的高温到每一层的透视和反射，我们都可以实时地调整参数，进而产生无穷的变化，实现视觉的真实。

如果说数字特效是虚拟向现实的无穷逼近，那么动画电影则是最硬核的技术讲述一个个美妙的故事，每一帧画面，每一个像素，都是去模拟最真实的呼吸，都是为了传达角色那一刻的内心世界。在动画电影《疯狂元素城》中，火焰拥有着极具辨识度的形态，创作者认为最有表现力的形式就是表达手绘风格的同时，保持真实的物理形态。我们开创性地将真实自

然的模拟火焰与机器学习算法结合起来，成功地将高维度的风格化问题投射到低维，进而通过二维的风格迁移成功解决了这个问题。技术突破，让我们完整地保留了真实火焰的所有特性，燃烧的速度、形态、温度等各个属性，都可以根据角色在故事中的情绪起伏而及时发生变化。这种深度可调节性，使得艺术家更容易塑造角色。而广度上，因为技术和算法层面的普适性，我们可以应用同样的系统来处理形形色色的人物。这是一个很好的例子：艺术上的坚持常常带动技术上的突破。在这一刻，艺术与技术完美地统一起来，变成最动人的叙事语言。当人工智能浪潮以前所未有的速度改变着人类社会的方方面面，智能体已经达到10亿次级别的参数，这种非人类逻辑的智能涌现，正在拓宽我们想象力的边界。

极致的技术演化，带来创造力的巨大解放，也带来审美的平庸。我们开始渴望回归，渴望在数据的洪流中寻找创作者唯一的、不可替代的那个坐标。回望历史和回归生活就尤为可贵。我看向那些在历史尘埃中斑驳、风化的古代造像，看向那些在大漠戈壁、深山密林里隐藏的壁画，它们虽然残缺，却有着穿越千年的精神力量。面对这些历经岁月、跨越时空的宝藏，我开始思考技术真正的归宿。于是，开启了一场“数字转生”的实验，就像过去不同时代的艺术家一样，利用我们在顶级工业中学到的技术手段，去唤醒沉睡在经典中的灵魂。

利用数字技术，我尝试去解析古代壁画里的造型，每一处转折，每一根线条，我都试图用数字逻辑去生成不可名状的“风韵”。我把自己想象成古人，去学习传统文化中的经典，去了解古代绘画中的种种粉本和构图，去研究线条下的流动和顿挫。我惊奇地发现，即使是在新技术的背景下，我们仍然面对着与古人相似的难题，在利用工程思维解决它们的时候，其表现出的像素集合竟然可以与最古老的意象完美耦合。这是一个演化的路径，从古代的笔墨气韵，

到3D拓扑的网格线条，再到最终充满生命力的数智影像，这不是简单的复刻，而是用当代的文明语言，对经典进行一次真正意义上的再创作。

当观众被作品中的静谧与故事打动时，技术就圆满了，因为它成功地“消失”了。最好的技术应当是情感表达的基石，能让精神内核直接与观众对话。在技术不断变革的今天，我们的文化基因其实就是我们最佳的锚点。科技解放了生产力，但文化根脉让我们知道自己是谁。扎根这份千年文脉，才能融合出新，才能在数智时代有根地成长。今天，我们需要保持对技术的好奇，也坚持对人文的敬畏，用理性的技术去讲述感性的故事。

(作者为数字艺术从业者)

数字艺术“秘境”系列作品。 胡特供图

带着真感情，作品就不一样

——从一部热门微短剧说开去

张明瑟

新作速评

“原本以为是爱情故事，没想到是家国史诗。”“五一”假期，由《逃出大英博物馆》原班人马打造的微短剧《enemy》(《敌人》)燃起网友爱国情怀，以近10亿播放量和百万评论成为顶流。

好在哪儿？“立意、细节、叙事、节奏、表演无一不好”，一位电视剧制片人这样概括。这部短剧确实做出了经得起细看的上乘质感。8集总计37分钟，完整地讲述了一个曲折复杂的爱国故事：青年男女主角意外掉入虚拟世界，开启循环往复的“无限流”闯关挑战，而这次的对手，是武力值超强的梨园伥偶。

武戏闪展腾挪，紧张感拉满；文戏一波三折，悬疑感十足。但这些亮点，不足以支撑一部微短剧破圈。微短剧特别是近期爆火的AI漫剧，最擅长的就是高密度地给足视听元素，观众甚至来不及思考，剧情已进入下个环节。

真正打动万千网友的，是情。那发自心底、溢出屏幕的爱国之情，在观众心中荡成一汪久久不能平复的心流。激战正酣，故事回向前时，镇守关卡的梨园伥偶，原是儿时流浪至戏班的苦命鸳鸯，因师父一句教诲，“扮英雄，心里面得敬着英雄，要不，那口气提不起来！”遂将《双烈传》精彩演绎，成一时名角。后来，日寇侵华，战火纷飞，年轻的“梨园双星”为保30名乡亲的身家性命，被迫为侵略者登台演出。但他们出人意料地借机除掉了妄图文化殖民的敌人，在戏台上慷慨就义……

除了师父那句点题台词，家国大义不曾明言，而是藏在细节之处，令观众反复品味。“梨园双星”小名“桥头”“巷口”，分别指卢沟桥、南京巷；背景里的戏台对联，写着“粉黛加身亦是山河一寸心”……被快节奏叙事略过的行为动机、成长故事，由考究的细节补全，人物形象得以丰满，爱国之情有了坚实的故事基底。主演、编创兼导演“煎饼果子”被一则戏曲界英勇抗日的故事深深打动，以此为原型进行艺术化改编，将爱国故事融入网络文学流行的“无限流”模式，加深了微短剧的内容深度。

艺海观澜

网络剧《白日提灯》诚意之作“不降智”

观众苦古偶剧“快节奏撒糖”久矣，《白日提灯》算是一股清流。感情线循序渐进，没有无脑的误会冲突和卑贱的妥协退让，取而代之的，是两个清醒、独立的灵魂彼此靠近。这无疑更契合当下观众的爱情观——男主角并非等待拯救的缺爱型人格，女主角也不是焦虑脆弱的“花瓶”，他们之间展开了一段不纠缠、不内耗、不卑微、不讨好的平等爱情。同时，剧集主打国风美学，全程走清雅写实质感路线，视觉上舒适治愈。这部作品给创作者提了个醒：跟“颜值”和“快感”相比，把叙事和人物做足，才是最大的诚意。(辽宁省大连市 姜人凤)

看台人语

当文学期刊去拍短视频

王十月

学刊的资深读者，都加入订刊队伍。

回看这些出圈视频，它们共同的特征是，文学卸下了高冷的面具，烟火气十足地回归大众视野。文学期刊主编不再正襟危坐，而是借鉴短剧的桥段开启“自黑”模式，很多作家留言说，笑着笑着鼻子一酸，理解了办刊人的不易。谈文学创作经验以及投稿技巧的短视频，则将几十年的写作和编辑经验浓缩，既能让观众理解编辑的选稿想法，又能为普通写作者提供写稿方向。它们收到的积极反馈，证明了在算法时代，“有温度”“接地气”依然是文学传播的流量密码。

以我粗浅的认识，当前文学传播的困境，本质上是传播思维的滞后。不少文学机构将新媒体平台简单等同于营销渠道，这种“流量至上”的功利思维，导致许多文学短视频沦为生硬的广告拼盘。大家急吼吼地想从互联网上获取收益却不愿先付出。真正的破局之道，在于理解互联网时代的价值交换法则——唯有先创造价值，才能收获关注。说到底，互联网是利他思维，(作品)短视频的成功密码，正在于对利他思维的践行。那些看似

戏谑的自嘲背后暗藏着对文学理想的坚守；每段写作技巧的分享里都流淌着对创作者的奥秘与关怀。当我们用轻松的方式拆解创作奥秘时，收获的不仅是流量，更是文学爱好者的情感共鸣。这种传播不是对文学价值的消解，而是以新的载体重构价值，文学的本质始终在变与不变的辩证中延续。

文学传播要建立在时代语境的深刻理解之上。短视频平台上的文学传播，既不是传统纸媒的数字化翻版，也不是娱乐化附庸。它需要创作者兼具文学的敏锐度与传播的智慧：将人生阅历凝练为直击人心的金句，把创作经验转化为可感知的实用价值。互联网可以视作文学价值的试金石，它会迅速淘汰没有生命力的快餐式文学，也会让文学素人那些带着鲜活生命体验的作品脱颖而出。算法道是无“情”却有“情”，在算法与人性的博弈中，文学传播的终极答案或许就在于此：以利他之心深耕内容，用创新思维重构价值，用大数据打破壁垒，用自媒体破除壁垒。(作者为《作品》杂志社社长、总编辑)

本版邮箱:wenyipl@peopledaily.cn 本版责编:任飞帆 版式设计:张芳曼 赵德汝

拍出『守护国门』的真实分量

观电视剧《金关》

滕勇

热播行业剧《金关》将镜头对准海关旅检关员，讲述机场旅检科科长郭聪带领团队，在百步距离的出入境通道内与走私团伙斗智斗勇的故事。作为国内首部海关旅检题材电视剧，该剧开播以来收视率一路走高，各集稳居同时段收视榜首。

这个令人陌生的职业题材，为何能够吸引观众目光？作品开门见山，抛出悬疑感十足的基因样本走私案。犯罪团伙布下“螳螂捕蝉”连环局——先安排大批“水客”扎堆通关制造混乱，再派假“船公”故意暴露吸引火力，真正的携带者则混迹人群中伺机过关。郭聪一眼看穿这套把戏，将计就计，安排下属张瑜在明处当“蝉”，自己化身“黄雀”盯住真正目标。短短一集，四重反转，环环相扣，紧张感十足，“强剧情”，拉升了作品的可看性。

但仅靠开头的悬疑加反转，“粘”不住观众来追剧。这两年，行业剧容易陷入两个极端的怪圈，要么把专业术语当装饰，骨子里还是谈恋爱，要么一味追求“大案要案”，把平凡岗位拍成英雄传奇。《金关》尝试突破的方法，是将故事的重心放在真实的职业工作上，把普通人身上的“真”还原出来，使观众感到“智商受到尊重”。剧中的查验流程，从紫外线灯识别护照防伪标记，到通过行李X光图判断可疑物物密度，1:1还原真实操作规范，连对讲机呼号都符合工作规程。案件也不是凭空编造的“奇案”，地埋藏毒案、盘踞鸟头岗走私案、国宝走私案，每个都取材于真实案件。特别是剧中嫌疑人利用老人、儿童等特殊群体作案的情节，既有故事性，也让观众看到真实的风险，感受到海关工作背后的人性温度与执法智慧。

人物塑造上，师徒传承这条线拍得有层次感。郭聪的师父陈三河，4年前侦破电竞选手奖杯藏毒案后，被走私集团报复，遭遇车祸身受重伤。郭聪接过师父的担子，又手把手带新人张瑜。师徒三代，一条通道，一种使命。代际传承的设计，让职业精神有了可触摸的血肉。

作品将口岸监管作为微观切口，也具象化呈现中国主动对接国际规则、完善治理体系的深刻变革。它告诉我们，高水平开放绝非无序放开，而是规则相通、标准相融、治理协同的双向奔赴。剧集各单元的故事背景，无论是简化跨境商旅查验流程，规范国际贸易监管范式，还是透明化、法治化执法的具体实施，都彰显了以制度型开放打破壁垒、畅通循环，向世界展现了中国扩大开放、拥抱全球化的坚定姿态。

《金关》不是完美的行业剧。案件的叙事火候还欠了一些，单元之间稍感松散，有的配角形象也略显单薄。但作品对艺术创作之“真”的追求，让我们相信，在百步旅检通道里，有很多不为人知的、令人感动的故事发生。“守护国门”四个字之所以熠熠生辉，正是那些在平凡岗位上日复一日坚守的人，用热爱与专业创造的光。

(作者为国家广播电视总局广播电视规划院副院长)

电视剧《金关》剧照。 资料图片